

المبحث الخامس

الشعر بالصورة

التشكيل بالصورة*

نماذج من محمود حسن إسماعيل

[وما أنا إلا شعاع غريب - تألق بين جفون الضباب
توهج حتى بكاه الرماد وأغفى، فجن عليه السحاب
«أين المفر»]

١

كان يترنم بهذين البيتين وكنا نستمع إليه في انهار... خطوات النسيم
الوان تسحب أذيالها على صفحة «بردى» الهادئة في أمسية من أمسيات خريف
١٩٦٠م، وأشعة الغروب تمتد وتمتد حتى تغرق في قاع النهر، ونبرات صوته
العميق الأجش تعلو ثم تتلاشى في مزيج من الهمس والكشف، فلم يكن الألق
المتوهج قد أغفى بعد، وإن كانت الغفوة منه على قيد ذراع، ولم تكن ضفاف
المرفأ الأخير قد لاحت لناظره، وإن كانت منه قاب قوسين أو أدنى. كان
الشاعر ما يزال يحس فسحة الأمل وخصوبة العطاء وقدرة التجدد، بل كان
يردد على آذان جلسائه أحياناً تلك العبارة التي لا تخلو من روح الشعر وإن لم
يقصد بها قائلها شعراً: «إن في صدري غابات لم تطأها حتى الآن قدم»!!

والحق أن هذا البوح - على إيجازه - يستقطب جملة من محاور التجربة
الإبداعية لدى الشاعر الراحل محمود حسن إسماعيل، فهذا الوتر الفذ الذي رُق
بأعذب الأغنيات للكوخ والأرض والنيل، وصاغ في إنسان مصر وهوائها ونباتها
وكل ذرة من ذرات ترابها أجمل التراتيل، وتدسس في سراديب النفس البشرية

* نشرت هذه الدراسة بمجلة الثقافة - القاهرة - يونيو سنة ١٩٧٧م.

ودروبها حتى وقف منها على مشارف السر الأعظم يناجيه ويحترق بناره المقدسة، هذا الشاعر الذى أثرى وجودنا المنظوم ما يربو على الأربعين عاما، لم يكف لحظة من لحظات عطائه الفنى عن استشعار ما يستشعره الفنان الأصيل من طموح إلى قول ما لم يُقل، من نزوع إلى التخلق والانبعث مع كل دورة من دورات الزمن، من شغف بالمطلق، وارتحال وراء الآتى، وقدرة على التجدد لا تقتصر على مجرد الرغبة فى المتغير والمستطرف من أشكال التجربة الشعرية، بل تتجاوزهما إلى حد المواءمة بين تجدد الكيان الإنسانى الخالق والكيان الفنى المخلوق، فتحس من «جديده» أنك بإزاء شعر يتنفسه مبدعه أكثر مما يصطنعه، وتشعر أنك أمام «شئ» يجياه صاحبه أكثر مما يعبر به :

شئ يتحرك بالأبد
كربيع يخلق من جسدى
عُمرًا يتجدد كلَّ غد
يتخلى عن هيكل أسمى
ويدبّ بأخر فى نفسى
ويصبّ كراها فى رَمْس
حفرته الشهقة للماضى^(١).

إن هذا التجدد، أو لنقل هذا التناسخ الشعورى والفنى، يمثل الملمح الأساسى بين ملامح الوجه الفنى للشاعر الراحل، وهو ملمح يحظى بهذه الأهمية لا لمجرد إسهامه فى تشكيل صور الشاعر وأبنيته بحيث تحمل باستمرار طابع التمرد على النفس والرفض لما قيل والحلم بما لم يزل فى رحم المستقبل الفنى حينما لم يتخلق بعد، بل لأنه - أيضا - يكاد يسلك حبات نتاج الشاعر على امتداد عمره الفنى، بدءاً بديوانه «أغانى الكوخ» الصادر فى يناير ١٩٣٥م، ومرورا بديوانه «أين المفر» الصادر فى ديسمبر ١٩٤٧م، والذى يمكن اعتباره منعظفا بارزا فى حياة الشاعر الإبداعية، حيث

تشرع رؤياه في التحول من المزاجية بين المحسوس والمطلق في تشكيل التجربة، إلى تصفية هذا المحسوس وتجريده وتنقيته من تخوم المادة وأوشابها، ثم انتهاء بأغزر موجات عطائه المنظوم وأوضحها دلالة على معالم طريقه الفنى، بعد أن اكتملت حدود هذا الطريق أو أصبحت أقرب ما تكون إلى الاكتمال، عيننا ديوانه «قاب قوسين» الصادر ١٩٦٤م، حيث تضحي مغامرة الشاعر في «مجاهل الضمير» وفي «قاع الصدور» بديلا لتجاربه في مطارح الطبيعة المحسوسة، وحيث ينبثق من إحساسه البشرى الخاص بوشك النهاية ونذر الخريف الزاحفة، إحساس فنى تصويرى «باقتراب النور» و«انطلاق الهدير» ودنو لحظة «الوصول» إلى السر الذى أصبح «على قيد ذراع». ولا ريب أن هذا الجدل الخلاق بين المشاعر فى فطرتها، والصورة الشعرية فى أشكالها البنائية المصقولة، يوحى بأن مسيرة الشاعر الفنية قد وصلت - فى هذه المرحلة - إلى درجة من الإطلاق والتجريد، يستشف فيها النقيض من النقيض.

والحق أن هذا التطور الذى أفضت إليه تجارب الشاعر فى نطاق الرؤيا وأشكالها التصويرية لم يحدث بغتة، ولم يكن ليُلحظ بنفس القدر من الوضوح والاكتمال فى أول دواوينه؛ فرغم أن هذا الديوان - أغانى الكوخ - قد أحدث دوبا أدبيا عاليا حين ظهرت الطبعة الأولى منه فى أواسط الثلاثينيات، فإن الجديد فيه لم يتجاوز ما يبهر المتلقى حين يطالع ديوانا يكاد يتخصص بمجمله فى رصد طبيعة الريف المصرى بشتى عناصره ومظاهره ومكوناته، من «زهرة القطن» إلى «حاملة الجرة»، إلى «القرية الهاجعة»، إلى «الساقية»، هذا على حين كانت الكثرة الكثيرة من الأعمال الشعرية قبله مزيجا متنوع الأخطا والألوان، من المدائح والمرائى والفخریات والوصفيات، لا تلم شتاتها وشيجة موضوعية أو مجال وجدانى واحد.

على أن الجودة فى ربط الديوان بمجال موضوعى ووجدانى واحد، لا تنفى

أن الفلسفة الجمالية التي تحكم شعر الطبيعة فيه لم تكد تتجاوز العرف الفنى السائد فى تلك الحقبة، وهى فلسفة تتكى على تراث الرومانتيكية المصرية فى تأصيل علاقة الشاعر بالطبيعة، وتصدر عن نظرة قريبة من تلك التى صدرت عنها فيالتي من جماعة «أبوللو» فى تشكيل الصورة الشعرية وبنائها على المزج بين المحسوس والمعنوى، وتبادل معطيات الحواس، والتجسيد، والتشخيص، وجميعها وسائل تشي بجهد الشاعر - عند هذه المرحلة - فى تعميق صلة واقع المادة بواقع الشعور، ولكنها صلة لم تبلغ بعد حد الامتزاج الكامل بينهما، بحيث تتحول الواقعة المادية إلى حالة نفسية خالصة، وبحيث تتحول الطبيعة الصامتة إلى «غابات من الرموز» كتلك التى كان يتحدث عنها الشاعر الفرنسى «شارل بودلير»، بل ما يزال شاعرنا هنا فى مواجهة الظاهرة الطبيعية، وما يزال المحسوس والمجرد لديه فى وضع اقتران ينهض على الثنائية أكثر مما ينهض على الوحدة، يقابل كل منها الآخر وقد يلامسه ويخلع عليه بعض أصباغه، ولكنه - مع ذلك - يظل محتفظا بكيونته واستقلاله، فتحس فى النهاية أنك أمام نمط من **النوستالجيا nostalgia** الرومانتيكية الأسيانية، على أحد طرفيها يقف الشاعر باحثا عن نفسه وعن لحظات طفولته وشبابه بين مهاد وطنه الأخضر، وعلى الطرف الآخر يتمثل ذلك «الحنين الدائب إلى تلك الحياة الهادئة بين الحقول المصرية الممرعة، والقرى النائمة على ضفاف النيل»^(٢).

يبد أن الحنين إلى تلك الجنة الريفية الموعودة، واللواذ برباها وأزهارها، ونخيلها وأطيهارها، لا يعنى التسليم المطلق بكل قيمها الوضعية، فحتى هذه الحقبة كان الفلاح المصرى - ركيزة هذه الجنة وطريدها فى الوقت ذاته - يعانى من القهر والضنك والمذلة والحرمان ما يشوّه صورة هذا المهرب المثالى الذى يفر إليه الشاعر، ومن ثم تمتزج مشاعر القربى بينه وبين الطبيعة الريفية بمشاعر الغربة، وينصهر لديه الحنين والتمرد فى بوتقة إبداعية واحدة،

ولكنه تمرد من يرى الظاهرة وينفعل بها، أكثر مما هو تمرد من يدرك ويحلل ويربط الظاهرة بأسبابها الأولى، تمرد شاعر متوفز الحواس يقنع فيما يلاحظه بالدمعة الجائرة والتعاطف الملتاع والأسى الرومانتيكى الشجى :

والبائس الفلاح في رُكنه عُريانَ يَشكو ضنَّكَ خائراً
شالتُ بزرع النيل أكتافهُ وما رعاها البلد الغادر
لَهَا بزيف الغرب في مُدنه والريف من أوجاعه حائر
بَعَثَ عليه الدمعَ ما صَفقت في قلبك الألمان يا شاعر
واحرق له الأجنان ما مسَّها برَّح الأسى والحزن ياساهر^(٣)

إن المزاجية بين المحسوس والمعنوي تجد صداها هنا في المزاجية بين الرصد المباشر للظاهرة - الفلاح البائس - والتعبير عن وقعها في النفس عن طريق التشكيل بالصورة في البيتين الأخيرين بخاصة، حيث يربط الشاعر بين «بعثرة الدمع» و«تصفيق الألمان»، وبين حرقة الأجنان وتبريح الأسى، وكلاهما - في التحليل الأخير - يشى بمعالجة رومانتيكية كانت مألوفة حينها في صياغة الصور وطريقة اختيار مفرداتها، وربما أعان على تأكيد هذه الحقيقة ما يعترف به الشاعر نفسه آنذاك من إعجاب فنى بكل من شيلي وسيرون وكيستس، مع ما لهم جميعاً من أثر غير منكور في تراث الرومانتيكية بعامه^(٤).

٢

حين يطرح الشاعر سؤاله الذى عنون به ثالث دواوينه : « أين المفر؟ » يكون قد وضع قدمه على عتبات السر الأعظم الذى يتصور توقفاً إليه ذوو الأصالة من المبدعين. لقد كانت « أغاني الكوخ » صلاة في محراب الطبيعة، تهجد بجبها والخنين إليها دون أن تحاول الامتزاج بها، وكان ديوانه الثانى - « هكذا أغنى » الصادر سنة ١٩٣٨م، خليطاً من شعر المناسبات والمدائح

التقليدية، والرصد الجزئى لوسائل الحياة القروية ومفرداتها، «كالفأس» و«الشادوف» و«الثور» و«الغراب» و«النورج»، حتى لتحس بأن الشاعر قد ألزم نفسه بقاموس شعري يتعقب فيه هذه الوسائل والمفردات تعقبا وصفيا مستويا، وحدته مجازات جزئية لا تتجلى قيمتها في سياق صورى يشف عن كلية الرؤيا الفنية، بقدر ما تتجلى في الطرافة الناجمة من اقتران البعيد بالبعيد؛ هكذا يجمع بين خشبة الشادوف النحيلة المستطيلة وهيئة المصلوب المتور السواعد:

فإذا تَقَاعَسَ خَلْتَهُ فِي صَمْتِهِ جُثَّانَ مَصْلُوبٍ بِغَيْرِ كُفُوفٍ
بَتَرَتْ سِوَاعِدَهُ اللَّيَالِي، وَأَنْبَرَتْ تَبْلِيهِ فِي سَهْظِ وَفِي تَعْنِيفٍ^(٥)
إن مثل هذه الصورة الوصفية الراصدة تفسح المجال في ديوانه الثالث لمحاولة دائبة في استبطان النفس والوجود معا، حيث راحت أوتار الشاعر تتموج بجنين الأسرار الواغلة في ظلام الذات الإنسانية، وأنين قيدها وعذابها المصنف العميق، ومالت إلى السر المحجب العاصي وراء أحزان الطبيعة وأفراحها وأسوارها الأزلية العاتية؛ السر في أن يُرمى الفنان بين أوشاب المادة عبدا لها ثم يطالب بالغناء (قصيدة: أغاني الرق)، السر الكبير الذي تحققه الوحدة وتفضى إليه العزلة الروحية في محاولة للخلاص المطلق (قصيدة: العزلة)، السر الذي يهتف به الشاعر كلما سقطت ورقة ميتة من غصن ذابل (قصيدة: الخريف)، السر الذي تحاول الطبيعة فتح رتاجه واكتناه طلاسمه وتبحث عنه حتى سنبلات القمح في الكثبان (قصيدة: عرافة الزهر)، حتى أغنيات الحب تفوح منها رائحة ذلك السر الذي كاد الشاعر أن يلتمسه مع نهاية الديوان، ولكن عينيه عشيتا بنوره، وارتحت يمينه بجانبه شلاء متحجرة، ليصحو من حلم البحث عن السر الأزلى المحجب:

ولما دهان السرّ دارت ونوّحت سواقٍ على قلبي يَنَابِعِهَا الْغَيْبِ
ورفَّ جَنَاحَ كَانَ فِي الْقَيْدِ صَارِخَا وَحَلَّقَ، لَا سِرَّ هُنَاكَ وَلَا حُجْبِ

ونور ليلٍ كان أعمى بلا عصا بهاوية تُهش الأفاعى لها درب
وأوماتٌ حتى كدتُ أعرف، فارتمتُ يميني، وإذ بي لا أزال هنا أحبباً^(٦).

ستلاحظ هنا مواءمة فنان شديد الحساسية بين عناصر الصورة؛ بين السواقى والينابيع ورفة الجناح وانبثاق النور، كما ستلاحظ أن تلك الثنائية التي كانت تخلقها مواجهة الشاعر للطبيعة قد اختفت - أو أوشكت - حين اتحدا معا على مشارف السرّ الأعظم، فاتسعت إيجاءات هذه العناصر، ورحبت حتى تجاوزت مدلولاتها الوضعية الضيقة، وحتى أصبحت معالم على درب فيه من إشراق المتصوفة ومن نبوءة الشعراء.

ومع ذلك فنحن نصدق الشاعر حين يفضي إلينا في ختام هذه الأبيات بلوعة الإحباط التي كللت نهاية رحلته: «حتى كدت..»، نصدقه لا لمجرد أنه يستخدم في هذا الإفضاء صيغة المقاربة، بل لأن وسائله في أداء هذا المستوى المكثف من التجارب لم تكن - في كثير من الحالات - بنفس القدر من الكثافة والتجريد، ومن ثم فعلى حين تعقدت رؤياه في هذا الديوان إلى مدى أبعد بكثير مما كانت عليه في «أغانى الكوخ»، إذ به يستغل في الإيجاء بها أشكالاً صورية جزئية قريبة من تلك التي كان يلجأ إليها في الديوان الأول، ومن هذه المفارقة بين رحابة الرؤيا وثرثاء المشاعر وطموح الغاية. من ناحية، وتحدد الوسائل والصور من ناحية أخرى، نفذ بعض دارسى الأدب ونقاده إلى فن الشاعر، فأخذوه بالغموض تارة، وبالتعقيد تارة، بل وتفككها طورا ثالثا فنعتوه «بالطرشة العاطفية»، وهو مصطلح لا يخلو من التعميم والمصادرة، شأنه في ذلك شأن كثير مما تعلقه الأفلام في بيئة الدرس الأدبي.

والواقع أن الشاعر لم يكن ممن يتحرّون الغموض مذهبا، وإذا كان شعره قد صار إلى هذا الغموض أو شيء منه فإن مبعثه هو ذلك النزوع الدائم إلى ما لم يُقل بعد، النزوع إلى صياغة الصورة على نحو يخرج بها عن إيسار الإلف وقيود العادة، ومن ثم فهو - في حدود المرحلة الأولى على وجه الخصوص -

غموض تعبيرى ناشئ عن تحريك أطراف الصورة، أكثر مما هو إيهام إيحائي ناشئ عن بعد الأفق النفسية والوجودية التي يشف عنها، ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة أن الشاعر حين تحدث عما يسمى بنظرية العلاقات أو تراسل معطيات الحواس Correspondances لم يدرك منها سوى عنصر المبالغة الذي يلجئ الشاعر إلى الترجمة «عما يراه بعينه بسمعه، وعما يسمعه بأذنه بنظره»^(٧)، ومن ثم يربط بينها وبين قول ابن حمديس في وصف الخمر:

حمراء تشرب بالأنوف سلافها لطفًا، وبالأسماع والأحداق

هذا على حين لا نرى في هذه الصورة وأمثالها أكثر مما نراه في مبالغات أبي نواس، عندما تضحى الخمر على قلمه جوهرًا هبائيًا لطيفًا يستقبله الشاعر بكل كيانه وجماع حواسه.

وما دام الغموض تعبيريا ينبعث عن تحريك أطراف الصورة وهزّ علاقاتها التركيبية المعهودة، فليس من الصعب فض مغاليقه إذا ألم المتلقي بجملة الوسائل التي يتكئ عليها الشاعر في تشكيل صورته، ومن أبرز هذه الوسائل تبادل المادى والمعنوى، وانتزاع أحدهما من مجاله ونقله إلى مجال الآخر. وقد يكون مألوفًا أن يلجأ الشعر إلى تعريف المعنوى بالمحسوس أو تجسيده فيه، ولكن غير المألوف حقا أن يتحول المحسوس على قلم شاعرنا إلى معنى مجرد، وكأن المحناءه على ذاته قد أفضى في النهاية إلى أن يتساوى المعنوى والمحسوس في بصيرته، بحيث لم يعد ثانيها أعرف من أولها كما هي العادة، ومن ثم ساغ بالنسبة له أن يجعل من المسامع «آثاما مغلفة»، وأن يجعل من وقدة الهجير في الصيف ما يشبه في وقعه على الحس والنفس وقع «الخرزى في ضمير مذمّم»، وأن مجرد من قلبه الحائر بين الضلوع معنى الإثم حين ينوشه وخز الضمير فلا يحظى بالسكينة ولا يعرف طعم الهجوع:

قلِق المِهَاد، كأن مُهَجْتَه من ريقَة الأفعى تعبَ دمي
أو أنه إثم يقَلِّبُه وخز الضمير بوقدة الندم^(٨).

ورغم طرافة الصورة فإن تشكيلها ما يزال يوحى بأن مكابدة التحول عبر المحسوس إلى المعنوي ما زالت مكابدة لفظية، فبعيد ما بين مضمون حركة القلب في توقه وحيرته العاطفية المشروعة، ومضمون حركة الإثم حين تلوكه أسنان الندم فلا يدرى له من قرار!!

أما تحوّل المعنوي إلى مادي أو تعريفه به فيتجلى في التجاء الشاعر إلى تجسيد بعض المعاني والمشاعر والباسها ثوبا حسيا، ثم تجاوز ذلك أحيانا إلى تشخيصها في هيئات وأوضاع بشرية . فإذا تناول هذا التشخيص مظاهر الطبيعة فإنه يعني أن هذه الطبيعة قد أضحت على قلم الشاعر طبيعة إنسانية، وإذا تناول حالات النفس فإنه يعني أن المشاعر قد بلغت من الحيوية واليقظة درجة تحركت بها من عالم المعاني إلى عالم المادة، هذا فضلا عما تحظى به الصورة آنذاك من قدرة على الإثارة والإقناع؛ لانتقال المشاعر من وضعها السكوني المباشر إلى صورتها الفنية المستقلة، فما الصورة - في التحليل الأخير - إلا تجسيد لفظي للفكر والشعور، وما قلبها التمثيلي إلا مظهر لمركب عقلي وعاطفي.

على أن تجسيد المعاني وتشخيصها لا يرد عند الشاعر على وتيرة واحدة؛ فهو تارة جزئي يعتمد فيه على الوصف المباشر أو العلاقات المجازية البسيطة، من تشبيه حذف أداته ثم أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، أو استعارة تخيلية، أو ما إليهما بسبيل؛ ومن ثم كثرت في شعره أمثال هذه الأنماط التصويرية الجزئية: الشعاع المنحوق، والأمانى المبعثرة، كأس الأبدية، ضباب المستحيل، رفات الأحلام، أفنان الغدر، إلى غيرها من الدوائر المجازية البسيطة، التي لا تشف في كثير من الأحيان عن أبعاد نفسية عميقة الأثر.

وهو تارة أخرى تجسيد أو تشخيص مركب، يعتمد فيه الشاعر على استقصاء عناصر الصورة، أو الاستطراد فيها بإهمال الطرف المعنوي والانسحاق في جلاء صورته الحسية، وقد يتطرق من ذلك إلى صور تابعة لأدنى ملاحظة، مما يضيف على التشكيل ظلا من التعقيد، مردّه إلى وقوع الفنان تحت إغراء الصورة الثانوية التي تتدفق على قلمه، فيستطرد إليها متخليا لبعض الوقت عن المحور الأصلي للصورة. ولعل قصيدته «نهر النسيان» من أبرز نماذج تلك الظاهرة، وفيها ينسى الشاعر كل ملابسات وجوده المحسوس ليدوب في رؤيا يتجسد النسيان من بين ركامها كائنا خرافى الملامح والقسمات :

ونسيتُ النسيان والذِّكْر، حتى صرتُ وهما في خاطر النسيان
وتجرّدتُ من زمانٍ وكوْنٍ لزمانٍ محجَّبٍ عن عياني
وإذا بي في قَفْرة أَلقت الصمّتَ عليها صوامعُ السّرهبان
وإذا أشيب يُعْمِغَم كالجنون بين السّهول والقيعان
شعْوذته السماء، فهو خيال يتزيا بصورة الإنسان
نقش العنكبوت فوق محيّا ظلالا من صُفرة الأكفان
مقلّته بئران، ذلّوها الظن، وغيبان في السدجى تائهان
ويداه لقامة الزمن الأعرج عُكازتان مشدوختان
ضمّ إحداهما ولوح بالأخرى لِوَادٍ مَخْدَر نعيان
فيه نهر من الدموع، وجبّ مترج بالأبين والأشجان
وقلوب، أقلّها بين جفنيه سفين يجرى بلا رُبّان
وألّهات، مجرّحات، حزاني مزقتها فواجع الأزمان^(٩).

فالصورة هنا تضع المتلقى بإزاء عالم وهمي مختلط الرؤى والأشباح، المادة الأولى لهذا العالم هي جملة الذكريات الراقدة والتجارب الراكدة التي خاضها الشاعر، ثم طواها نهر النسيان، أما مادته التصويرية فتتجسد تارة في ذلك القفر الأجرد الساكن الذي يلوذ به الشاعر لواذ الراهب بصومعته، وتارة أخرى

في ذلك الكيان الأسطوري الهرم الذي تجتمع فيه الأضداد، إيماء إلى حظه من التجريد، هذا فضلا عن استقصاء دءوب لكل عناصر ذلك الجسد الصوري، لدرجة أن المتلقي قد يكون بحاجة إلى كثير من الجهد كي يرتد من القلوب الجريحة إلى السفين الذي يقلها، إلى النهر الذي يجري به ذلك السفين، إلى الأشيب الذي يتوكأ الزمن على راحتيه، إلى القفر الذي ألقى بالشاعر إليه بعد أن تجرد من إसार الزمان والمكان، حتى أصبح وهما في خاطر النسيان.

وإذا كان **التداعي** في مثل هذه الصورة محكوماً بمنطق الوجدان الشاعر حين ينفك من قيود الواقع المحدود ليمتدح من فيض الرؤى البصرية المختزنة في القرار النفسى السحيق، فإن بعض تشكيلات الشاعر لم تكن أحيانا بمنجاة مما يعرف «**بالوهم الصوري**» الذي يجمع فيه بين البعيد والبعيد دون رابطة حقيقية، أو مع الاقتصار على الرابطة الحسية المحضة، وهو يختلف عن تيار الوعى بمعناه الحديث في أن هذا الأخير يشف - رغم تلقائيته الظاهرية - عن آفاق نفسية يقصد الشاعر إبرازها، على حين ينهض الأول على تجميع صور لا علاقة بينها سوى مجرد المصادفة أو الاقتران أو وجه الشبه الحسى، ولا غاية وراءها سوى محض الاستطراف والإغراب بالتأليف بين عناصر لم يسبق التأليف بينها.

فحين ينتزع الشاعر من النخيل، وقد سكنت أعاليه في قيظ الصيف صورة صوفى ألد فجمدت أطرافه بعد أن كانت ترتعش تبتلا إلى الله، فإنه لا يتجاوز بذلك لمح وجه الشبه الحسى بين النخيل والصوفى، من حيث اتصاف كل منهما بجمرة يعقبها سكون، دون أن تكون ثمة وشائج حقيقية بين الطرفين :

وأخذ صوفى النخيل، فما أرى به هزة كانت إلى النسك تنتمى
لقد كان رعاش الأيادي تبتلا إلى الله، لم يدنس ولم يتسائم

فما بآله أصغى وأصغَتْ ظلاله كمتنظر حُكْم القضاء المحمَّ^(١٠).

وقد يكون للاتكاء على العلاقة الحسية في تشكيل هذه الصورة ما يبرره، من حيث إن الشاعر يتصدى لرصد منظور حسي لا مجال للتجديد أو الابتكار فيه إلا بتحريك الحدقة الفنية من مجال إلى آخر، ولكن هذا بدوره قد يفضي إلى محذور فني أشد خطرا، أعنى تنافر وقع أطراف الصورة على صفحة النفس، ما دام الشاعر يقنع بمجرد التماثل الخارجي، ونلاحظ ذلك على وجه الخصوص في ديوانيه المبكرين: أغاني الكوخ، هكذا أغنى، ولمن شاء أن يراجع في أولهما قصيدة «القيثارة الحزينة»، حيث يتجسد وقع العصا على ظهر الفلاح الأجير في نبرات سورة تتلى من الذكر الحكيم (!!)، أو أن يراجع في ثانيهما قصيدة «عاهل الريف»، وفيها يبتس الشاعر للثور ويصور كيف ينوشه سوط سيده ويفرى جلده، وتلك صورة موحشة قاسية، ولكن الشاعر لا يجد غضاضة في أن يقرنها بالصلاة، مع بعد ما بين الصورتين نفسيا، لأنه اقتصر على لمح ما بين حركة السوط في هويته وحركة المصلى في سجوده من علاقة ظاهرية:

يا ثور: كيف غزتك أسواط الورى وتقطعت في جانبيك جلودها
مردت على كتفيك محرابا إذا صلت به يفري حشاك سجودها^(١١)

ولعلنا لسنا بحاجة إلى إيضاح ما شاب التشكيل من رهق وإحالة نتيجة هذا الوهم الصوري، مع أن نجاح الصورة هو والإحالة على طرفي نقيض، فالخيال الفني هو السبيل إلى الحقيقة، شريطة أن تفهم هذه الحقيقة بمعناها الرحب نفسيا وكونيا، وهي مطلب لا ينال بالإحالات والمجازات البعيدة.

رأينا في آخر ترانيم «أين المفر» كيف ارتفعت يمين الشاعر ملوحة :
«عرفت السر»، وسرعان ما ارتخت بجواره مصدومة بوهج الحقيقة الكبرى،
حقيقة النفس وحقيقة الوجود. وليس مصادفة أن تكون خاتمة ترانيل الشاعر في
ديوانه «قاب قوسين» هي قصيدة «أنا والسر»، نفس العنوان، ونفس الجو
التجريدي الذي يسم القصيدة الأولى، مع فارق أن الشاعر في المرحلة السابقة
من مراحل تجربته الإبداعية لم يكن قد تخلص بعد من كل آثار المقابلة المباشرة
بين الذات والموضوع، بين المعنوي والمحسوس، بين واقع النفس وواقع المادة،
ومن ثم كان خطوه على درب الحقيقة «حبوا»، وكانت إشارته إليها «إيماء»،
وكانت معرفته بها «حدسا»، أما في هذه المرحلة الأخيرة من مسيرته الفنية فقد
أضحى «الكشف» بديلا «للإيماء»، وذاب الكيان الزائل المحسوس في وحدة
الوجود الأزلي المطلق، وتحركت الرؤيا من إसार المادة لتحاصر «السر الأعظم»
على طريق «الوصول»، في فيض من المعاناة «الإشراقية» التي طالما اجتلت
أنوارها بصائر الميتافيزيقيين في الغرب، وشعراء المتصوفة في الشرق :

لستُ في حيرة ولا في وقوفٍ فح الله نظرق تتطلع
كلما فر طائر حاصرته فأتاها من حالك التيه ينحشع
هدأة، وانطلاقة، وإذا النور على الدرب يستهل ويسطع^(١٢)

هي تجربة «اشراقية» إذن، قد تعلقو نبرة الأداء فيها حيننا، فتنحول إلى
استغاثة نائحة أو ضراعية باكية، تحترق بالندم وتلوذ بالمتاب وتلهث في رجاء
المغفرة (قصيدة: شاطئ التوبة)، ولكنها في معظم حالاتها تنكئ على التشكيل
بالصور والرموز ذات الإيجاء الصوفي. وطبيعي أن تزداد درجة هذه الصورة من
التصفية بقدر ازدياد نصيب التجربة من التجريد، فعلى حين كان قاموس صور
الشاعر - فيما قبل - مثقلا بأصداء الحس، أضحت عناصر الصورة في طورها

الأخير طيوفا أثرية الملامح، وغدت وحدات معجمه التصويرى تتراوح بين الصلاة والدعاء والدرب والزورق والشرع والشيطان والنور والبشرى والقرب والوداع، وأمثالها مما يوحى بامتزاج تجربة التوبة بتجربة الرحلة والوصول، الوصول من حيث هو قمة العروج الصوفى إلى النور الأعلى:

سِيرى مع النور، سيرى
وغلغلى في الأثير
وكلما أنسدّ درب
سيرى، سيمتد درب
فالليل صمت وآهة
وغفلة، وانتباهة
والنور عمّ البقاعا
فلا تقولى الوداعاً^(١٣).

والوصول من حيث هو صورة لإحساس الشاعر بقرب النهاية ودنو المصير:
قد وصلنا، لم نكد، فاقتربى من ضفاف النور في قاع الصدور
قاب قوسين، بلى، إنا على قاب قوس من ضحى المرسى الأخير^(١٤)
ترى هل يقتصر إيجاء «المرسى الأخير» على مرفأ الشاعر في قرارة النفس،
حين انتهى من أسرارها إلى ما ينتهى إليه كل شاعر يعنى نفسه باقتحام أقنعة
المادة وأغلفة الحس؟ أم هل يمتد برحابته ليوحى بأن الشاعر وقد وصل في
مسراه إلى ضفاف النور أصبح يستشعر بشرى الانتقال من عالم الحضور الفانى
إلى عالم الغيب الباقى؟ على أية حال ليس الجزم بأحدهما ذا بال، مادام التحام
الشاعر بحقيقته النفسية هو الوجه الآخر للتحامه بالحقيقة الوجودية الكبرى.

ومع أن بعض الوسائل الأدائية، التى أسهمت فى تضييب صور الشاعر
ردحا من حياته الفنية، لم تحتف آثارها جملة فى «قاب قوسين»، فإن معظم

إبداعاته الصورية في هذا الديوان تتجلى أكثر إحكاما وقصدا، وأوفر انسجاما مع منطق الشعور الذى توحى به، ويقدر ما أوغلت رحلة الشاعر في آبار النفس وخلف أستار المجهول، بقدر ما خفّ اتكاؤه على الوهم وأوجه الشبه الحسية والتداعيات المجازية، وذابت مرائيه في وحدة وجدانية تصهر الأضداد وتلد النقيض من النقيض، دون أن يفضى ذلك إلى تفكك الصورة أو تنافر عناصرها:

وإذا حيّاك وجهه غلّف الزور عيونه
مطمئن الذعر مصلوب الهوى فوق الضغينة
ترحف البسمة من أوكاره تُكلى حزينة
فابسمى أنتِ ولا تُبقِ صفاء تحملينه
واتبعينى، واتركيه للذجى يشوى جُفونه

فالذعر المطمئن والبسمة الثكلى - رغم التناقض الوهلى - يجدان ما يرفدهما ويوحد بينهما من منطق الشعور الذى يكشف هلع المناق تحت نقاب سكينته الظاهرة، ويفضح حقه المميت تحت بهارج بسمته الزائفة، وهو نفس المنطق الذى يحكم صور الشاعر فى قصيدة «الوجه المسدود»، حين يقترن - تحت قناع الوجه الواحد - الموت بالحياة، الخريف بالربيع، ذبول المشيب بغضارة الشباب.

هكذا اكتملت دورة الرؤيا الفنية فى شعر محمود حسن إسماعيل، فاكتملت بها ومعها دورة الصورة فى تشكيلها الإبداعى الخلاق، ومع أن هذا التشكيل بالصورة كان منذ البداية محور جدل نقدى لم يخفت صداه بعد، فإن هذه الدراسة الموجزة ربما أوضحت أن هذا الجدل المشروع لم يكن أكثر من برهان على الأصالة، ذلك أن أبرز أصوات الشاعر وأبقاها هو - فى الغالب - أكثرها دويًا، وحسب الشاعر أن نسجت أصابعه فى هذا الجانب أكثر من أثر، وحسبنا منه أن نودع برحيله جيلا من سدنة الشعر العربى والخاصين فى محرابه المهيب.

مراجع وتعليقات:

- (١) قاب قوسين - ص ١٤٨-١٤٩.
- (٢) تعقيب الشاعر على ديوانه «أغان الكوخ» - طبعة ١٩٣٥ - ص ١٣٢.
- (٣) أغان الكوخ - ص ١.
- (٤) المصدر السابق - ص ١٣٨، ١٤٢.
- (٥) هكذا أغنى - ص ١١٩.
- (٦) أين المفر - الطبعة الأولى - ديسمبر ١٩٤٧ - ص ١٧٠.
- (٧) أغان الكوخ - ص ١٣٤.
- (٨) هكذا أغنى - ص ١٧١.
- (٩) أين المفر - ص ١٦٦.
- (١٠) السابق - ص ٢٨-٢٩.
- (١١) هكذا أغنى - ص ١٢٩.
- (١٢) قاب قوسين - دار العروبة سنة ١٩٦٤م - ص ٢٤٢.
- (١٣) السابق - ص ١٢٢.
- (١٤) السابق - ص ٥.